

MAESTRÍA EN ESTUDIOS LITERARIOS
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

SEMINARIO «ARTES VISUALES Y REPRESENTACIÓN LITERARIA»
2do semestre 2021
Prof. Ana Lía Gabrieloni

FUNDAMENTACIÓN

El seminario esboza y recorre un itinerario posible de exploración a través de las sinuosas relaciones que el tiempo y el espacio labran en textos e imágenes donde la literatura, la pintura, la fotografía y el cine fijan en simultáneo un dominio incierto para las definiciones, las categorizaciones, los géneros. Por ello mismo es que abren un espacio privilegiado para reflexiones que no se reconocen deudoras de una crítica de tradición exclusivamente literaria, artística o estética. Así pues, la bibliografía crítica seleccionada destaca en muchos casos por la creatividad con que recupera eminentes esquemas teóricos y de análisis —en ocasiones, derivados de la Antigüedad, como la retórica clásica (Lichtenstein 1989)— al concebir métodos de producción de conocimiento cuya novedad radica en haber reconocido y explicado esa suerte de segunda, tercera, cuarta naturalezas que encierran y manifiestan — a veces con notable sutileza— los textos e imágenes estudiados. Haber advertido y advertirnos sobre esas múltiples naturalezas coexistentes en un libro, un cuadro, un film trasciende la mera verificación de los intercambios e intersecciones entre la literatura y el resto de las artes, para extraer de ellos información inestimable sobre las épocas de su producción y recepción.

¿Qué, entonces, en relación con nuestra propia época? Los *-ismos* de hace un siglo están asimilados hoy a *una globalización*. Los primeros rimaban con idealismos; la última rima con convención. La mezcla interartística aparenta haber devenido convencional para una parte nada desdeñable de la literatura y el arte contemporáneos. Globalización también rima ideológicamente con capitalismo, es decir, con cultura, mercado y deterioro del medio ambiente. Con cultura porque no deberíamos olvidar, pese a su potencia omnívora durante los últimos dos siglos, que el capitalismo es tan sólo uno de los regímenes económico-sociales posibles de entre todos los que se podrían haber concebido y desarrollado en el marco de la incidencia —en doble sentido— con la que un régimen semejante se ve determinado a la vez que determina el contexto. Con mercado, sin duda, en tanto éste es el escenario donde los capitales financieros barajan los medios de producción y servicios en función de acumular ganancias. Ahora bien, estas últimas conforman la raíz del agigantado

déficit que amenaza de extinción al medio ambiente: la preservación intacta de la naturaleza parece ser el sueño de los románticos de ayer transformado hoy en día en pesadilla. El despertar en ellos de una conciencia sobre el devenir de la historia los llevó a apreciar y conservar en bibliotecas y museos, junto con las obras de la Antigüedad, las de sus contemporáneos. Acaso el presente incremento de una conciencia sobre los riesgos que corre nuestro planeta exige admitir que el objeto de culto cuya preservación nuestra época reclama sea la naturaleza.

El escritor Jean-Paul Goux (1989) señala que una de las similitudes entre los jardines y los museos es que nos enfrentan a «la misma disociación entre el tiempo de la vida y el tiempo de la frecuentación de la obra de arte». Durante el transcurso de un paseo por un jardín o de una visita a un museo, «mirar» deviene un imperativo tan efímero en el tiempo como extenso —casi infinito— es el proceso asociado a la génesis del espacio que un jardín o un museo configuran. El seminario se propone revertir dicha disociación, lo cual remite a lo que mencionamos al inicio de esta introducción. De allí que invita a profundizar los cruces entre el tiempo y el espacio —dos categorías elementales de la historia conceptual de las relaciones entre los textos y las imágenes— en los ejercicios literarios, visuales y audiovisuales de representación de la naturaleza, paisajes, jardines, gabinetes y museos en obras que tienen mucho para decirnos sobre sí mismas; sobre la vasta genealogía donde las filiaciones entre los discursos verbales y (audio)visuales hace imposible pensar la literatura o alguna de las otras artes en aislamiento respecto del resto; y sobre la sociedad y cultura actuales.

En función de lo anterior, las tres unidades apuntadas más adelante ofrecen una introducción sobre aspectos clave de las teorías y prácticas que tramaron la mencionada genealogía de estéticas relaciones entre palabras e imaginería para, luego, pasar a profundizar cómo el tiempo y el espacio operan representaciones visuales y audiovisuales donde lo que el imaginario de nuestra época está destinado a perdurar se extingue, y la extinción deviene un estado a perpetuidad.

METODOLOGÍA

El seminario se propone transmitir, en primer lugar, herramientas teóricas y prácticas para reconocer, analizar e interpretar relaciones entre textos e imágenes en el ámbito de la creación estética; en segundo lugar, conocimientos —que destacan sin duda alguna en el grupo teórico de las mencionadas herramientas— sobre la historia de dichas relaciones desde la Antigüedad hasta nuestros días, para poder profundizar en y reformular los aportes críticos más relevantes —desde la cultura visual, estudios sobre textos e imágenes, filosofía, estética, crítica literaria, historia del arte, etc.— en torno a tales relaciones durante las últimas décadas; en tercer lugar, un posible inventario inicial de libros y autores, pinturas y artistas, films y realizadores independientes que, en muchos casos, son escasamente transitados en nuestros ámbitos académicos para alentar a los estudiantes a experimentar análisis e interpretaciones originales, en consideración de las múltiples matrices verbales, visuales y sonoras confluentes en esas obras. La marcada orientación transdisciplinaria del seminario conllevará compartir lecturas y proyecciones consignadas en el programa, que podrían complementarse con otras, según las necesidades que pudieran surgir a través de las clases. Se espera que los estudiantes participen activamente en las últimas y, durante su transcurso, asimismo se los asesorará respecto de la selección bibliográfica, no siempre disponible en castellano.

EVALUACIÓN

La aprobación del seminario depende del cumplimiento del porcentaje reglamentario de asistencia a las clases y la entrega de un trabajo final escrito relativo a alguno de los contenidos del presente programa: historia, teoría y crítica de las relaciones entre la literatura y las artes; la representación de la naturaleza, el espacio museo como memoria, y la naturaleza como signo de la historia, en la literatura, la pintura y el cine de autor. Dicho trabajo debe ser inédito y tener una extensión de entre 18 y 20 páginas (A4, Times New Roman o equivalente 12 pts., interlineado 1,5). Se evaluará la originalidad del tema propuesto y el conocimiento del corpus textual primario/secundario y (audio)visual seleccionado y utilizado para desarrollarlo. Es condición de dicho corpus estar basado en los autores y obras propuestos en alguna de las unidades de este programa.

UNIDAD I.- «*UT PICTURA POESIS*»

Poesía y pintura, ¿por qué «*sister arts*»? Mímesis, tiempo y espacio en la configuración del sistema moderno de las artes. La pintura presa de la letra, el cálculo y la anatomía en el «programa humanista» del Renacimiento. Clasicismo y modernidad del *Laocoonte*. «Si el grito es perpetuo ya nada es visible» («*Lasionycteris noctivagans*», *Ánima* de Wajdi Mouawad [2012]). Romanticismo, la revuelta contra las barricadas que separan entre sí las artes. La abstracción pictórica como oda a la autonomía del arte.

§ LECTURAS

Arnheim, Rudolf, «Un nuevo *Laocoonte*: los componentes artísticos y el cine sonoro», *El cine como arte*, Barcelona: Paidós, 1990.

Greenberg, Clement, «Towards a Newer Laocoon», John O'Brian (ed.), *The Collected Essays and Criticism*, Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988.

Lessing, G. E., *Laocoonte o Sobre los límites en la pintura y la poesía*, Barcelona: Orbis, 1985.

Schlegel, August Wilhelm, «Las pinturas», Paolo D'Angelo y Félix Duque (eds.), *La religión de la pintura. Escritos de filosofía romántica del arte*, Madrid: Akal, 1999.

§ BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

AAVV, *The Art of Art History: A Critical Anthology*, Donal Preziosi (ed.), New York: Oxford UP, 2009.

AAVV, *Literatura y pintura*, Antonio Monegal (ed.), Madrid: Arco Libros, 2000.

Brunet, Claire, «Art et poésie», Denis Kamboucher (ed.), *Notions de Philosophie*, Saint Amand: Gallimard, 1995.

Galí, Neus, *Poesía silenciosa, pintura que habla*, Barcelona: El Acantilado, 1999.

Gabrieloni, Ana Lía, «Intepretaciones teóricas y poéticas sobre la literatura y la pintura. Un esbozo histórico», *Saltana. Revista de literatura y traducción*, <http://www.saltana.org/1/docar/0010.html>

____; «Literatura y artes», Miguel Dalmaroni (dir.), *La investigación literaria. Problemas iniciales de una práctica*, Santa Fe: UNL, 2009.

Heffernan, James A. W., *Museum of Words: the Poetics of Ekphrasis from Homer to Ashbery*, Chicago: The University of Chicago Press, 1993.

____; «Reading Pictures», *PMLA* 134: 1 (2019), 18-34. Versión en castellano «La lectura de cuadros», traducción Lucrecia Radyk, *Hyperborea. Revista de ensayo y creación*, 2 (2019), <https://www.hyperborea-labtis.org/es>

Krieger, Murray, «The Ekphrastic Principle and the Still Movement of Poetry; or *Laoköon* Revisited», *The Play and Place of Criticism*, Baltimore: John Hopkins Press, 1967.

Lee, Rensselaer W., «*Ut pictura poesis*: The Humanistic Theory of Painting», *Art Bulletin*, 22 (1940), 197-269, <http://www.noteaccess.com/index.htm> (hacer click en «Texts»).

Lichtenstein, Jacqueline, *La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l'Age classique*, Paris: Flammarion, 1989.

Mitchell, W. J. T., «The Politics of Genre: Space and Time in Lessing's *Laocoon*», *Representations*, 6 (1984), 98-115.

____; *Teoría de la imagen*, Madrid: Akal, 2009.

Starobinski, Jean, «Diderot dans l'espace des peintres», Jean Sezec (ed.), *Écrits sur l'art et les artistes*, Paris: Hermann, 2007.

Tatarkiewicz, Wladislaw, «El arte: historia de la relación del arte con la poesía», *Historia de seis ideas*, Madrid: Tecnos, 1987

Vouilloux, Bernard, «L'Évidence descriptive», *Lisible/visible : problématiques, Actes du Colloque «Texte/Image»*, Pascaline Mourier-Casile y Dominique Moncond'huy (Dirs.), *La Licorne*, 23, (1992), 3-15 y en *Po&sie*, 61 (4e trim. 1992) 100-109.

____; *Le Tournant «artiste» de la littérature française. Écrire avec la peinture au XIXe siècle*, Paris, Hermann, 2011.

____; «La peinture dans la rumeur du langage», *Images Re-vues*, Hors-série 5 (2016), <http://journals.openedition.org/imagesrevues/3464>

UNIDAD II.- «*UT PICTURA HORTUS*»

Paisaje literario y paisaje pictórico. Categorías clásicas asociadas a la representación de la naturaleza: lo bello, lo pintoresco, lo sublime. Transformaciones y derivaciones. La antieconomía de la naturaleza. La lírica del naturalista. Ontología visual de lo poético en la prosa. Transfiguración del lugar común. Seres y objetos como monumentos. Textos e imágenes como elegías.

§ LECTURAS Y FILMOGRAFÍA

Finlay, Ian Hamilton, *Selections*, Alec Finlay (ed.), Berkeley, etc.: University of California Press, 2012.

Goux, Jean-Paul, *Les Jardins de Morgante*, Arles: Actes Sud, 1999. Versión castellana: *Los jardines de Morgante*, traducción de Julieta Fombona Zuloaga, Caracas: Monte Ávila, 1999.

Jarman, Derek, *The Garden*, 92', 1990.

____; *Modern Nature*, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009.

Maysles, David y Albert Maysles, *Grey Gardens*, 94', 1975.

Rousseau, Jean-Jacques, *Les Rêveries du promeneur solitaire*, Genève: Droz, 1948. Existen varias traducciones al castellano.

Oswald, Alice, *Woods etc.*, London: Faber and Faber, 2005. Versión castellana: *Bosques, etc.*, traducción de Christian Law Palacín, Valencia: Pre-textos, 2013.
_____; *Dart*, London: Faber & Faber, 2010.

§ BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Bachelard, Gaston, *La Poétique de l'espace*, Paris: PUF, 1964.
Benjamin, Walter, *El origen del drama barroco alemán*, traducción de José Muñoz Millares, Madrid: Taurus, 1990.
Beruete, Santiago, *Jardinosofía. Una historia filosófica de los jardines*, Madrid: Turner, 2016.
Budd, Malcolm, *La apreciación estética de la naturaleza*, Madrid: Antonio Machado, 2014.
Coccia, Emanuele, *La Vie de plantes*, Paris: Payrot & Rivages, 2016.
Cohen, Marcelo, «El sonido de las cosas. Notas sobre literatura», *Notas sobre la literatura y el sonido de las cosas*, Barcelona: Malpaso Ediciones, 2016.
Collot, Michel, *La Pensée-Paysage*, Arles: Actes Sud Naturem 2001.
Corbin, Alain, *L'Homme dans le paysage*, Paris: Textuel, 2001.
_____; *Le Territoire du vide. L'Occident et le désir du rivage*, Paris, Flammarion, 2010.
Descola, Philippe, *Les Natures en question*, Paris: Odile Jacob, 2018.
Dixon Hunt, John, *A World of Gardens*, London: Reaktion Books, 2012.
_____; *Site, Sight, Insight : Essays on Landscape Architecture*, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press, 2016.
Gros, Frédéric, *Marcher, une philosophie*, Paris: Flammarion, 2011.
Heffernan, A. W., *The Re-creation of Landscape: A Study of Wordsworth, Coleridge, Constable, and Turner*, Dartmouth College Press, 1985.
Jarman, Derek, *Chroma. A Book of Color*, New York: The Overlook Press, 1994.
Milani, Raffaele, *El arte del paisaje*, traducción de Carmen Domínguez, Madrid: Biblioteca Nueva, 2015.
Mitchell, W. J. T., *Landscape and Power*, Chicago: University of Chicago Press, 2002.
Oostveldt, Bram van, «Ut pictura hortus/ut theatrum hortus: *Theatricality and French Picturesque Garden Theory (1771–95)*», Caroline van Eck y Stijn Bussels (eds.), *Theatricality in Early Modern Art and Architecture*, London: AAH/Wiley-Blackwell.
Simmel, George, «Filosofía del paisaje», *El individuo y la libertad*, Barcelona: Península, 1986.
Solnit, Rebecca, *Wanderlust. A History of Walking*, New York: Penguin, 2001.
Terrasse, Jean, «Dieu, la nature, les fleurs: sur une page des *Rêveries*», *Rêveries sans fin*, Michel Coz y François Jacob: Orléans: Paradigme, 1997.
Tuan, Yi-Fu, *Topophilia. A Study of Environmental Perception, Attitudes, and Values*, New York: Columbia University Press, 1990.
_____; *Geografía romántica. En busca del paisaje sublime*, Madrid: Biblioteca Nueva, 2015.
Walpole, Horace, *Essay on Modern Gardening*, Canton: Kirgate Press, 1904.

UNIDAD III.- «NATURGESCHICHT»

El espacio y el tiempo revisados, un nuevo *Laocoonte*. El tiempo que no remedia. El espacio que se abisma. La naturaleza como «signo de la historia». La descripción de la decrepitud, las ruinas y el osario como alegorías. En el origen, «Une Charogne» de Charles Baudelaire.

La representación de lo irreparable. La memoria despierta en la naturaleza muerta. El espacio museo. Conceptos y precisiones iniciales para pensar una historia natural del arte.

§ LECTURAS Y FILMOGRAFÍA

- Cohen, Marcel, *Sur la scène intérieur. Faits*, Paris: Gallimard, 2013.
Ernaux, Annie y Marc Marie, *L'Usage de la photo*, Paris: Gallimard, 2005.
Glawogger, Michael, *Workingman's Death*, 126', 2005.
Gyrhalter, Nikolaus, *Hommo Sapiens*, 2016.
Magris, Claudio, *Non luogo a procedere*, Milano: Garzanti, 2015. Versión castellana: *No ha lugar a proceder*, traducción de Pilar González Rodríguez, Barcelona: Anagrama, 2016.
Mouawad, Wajdi, *Anima*, Arles: Actes Sud, 2012. Versión castellana: *Ánima*, traducción de Pablo M. Sánchez, Barcelona: Planeta, 2016.
Sebald, W. G., *Del natural*, traducción de Miguel Sáenz, Barcelona: Anagrama, 2004.
Woolf, Virginia, *To the Lighthouse*, St. Ives: Penguin, 1992.

§ BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Adorno, T. W, 1992, «La idea de historia natural», *Actualidad en filosofía*, traducción de José Luis Arántegui, Barcelona, Paidós.
Alt, Christina, *Virginia Woolf and the Study of Nature*, New York, 2010.
Bartra, Roger, *El duelo de los ángeles : locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno*, México: FCE, 2005.
Benjamin, Walter, *El origen del drama barroco alemán*, traducción de José Muñoz Millares, Madrid: Taurus, 1990.
Bertrand, Romain, *Le Détail du monde. L'art perdu de la description de la nature*, Paris: du Seuil, 2019.
Bredekamp, Horst, *The Lure of Antiquity and the Cult of the Machine: The Kunstammer and the Evolution of Nature, Art and Technology*, New Jersey: Marcus Wiener, 1995.
Bryson, Norman, *Looking at the Overlooked: Four Essays on Still Life Painting*, London: Reaktion Books, 2001.
Buck-Morss, Susan, *The Dialectics of Seeing: Walter Benjamin and the Arcades Project*, Cambridge, Mass.: MIT Press, 1989.
Cook, Deborah, *Adorno on Nature*, New York: Routledge, 2014
Cuevas Wolf, Cristina, «John Heartfield's Insects and the «Idea» of Natural History», C. MacLeod, V. Plesch, Ch. Schoell-Glass (eds.), *Elective Affinities. Testing Word and Image Relationships*, Amsterdam, New York: Rodopi, 2009.
Davenport, Guy, *Objetos sobre una mesa. Desorden armonioso en arte y literatura*, México: FCE, 2002.
Gabrieloni, Ana Lía, «Écfrasis», *Eadem utraque Europa*, 4:6 (2008), 83-108.
Giacomoni, Paola, 2007, «Locus amoenus and locus horridus in the contemporary debate on landscape», *Der Paradigma Der Landschaft in Moderne und Postmoderne*, Manfred Schmeling y Monika Schmitz-Emans (eds.), Würzburg, Köningshausen & Neumann, pp. 83-92.
Hullot-Kentor, Robert, «Introduction to Adorno's «Idea of a Natural History»», *Critical Theory of the Contemporary*, 60 (1984), 97-110.
Kubler, G., *The Shape of Time. Remarks on the History of Things*, New Haven and London: Yale University Press, 1970.

Löwith, Karl, «Nature, History and Existentialism», *Social Research*, 19: 1 (March 1952), 79-94.

Mitchell, W. J. T., «Romanticismo and the Life of Things: Fossils, Totems, Images», *Critical Inquiry*, 28: 1 (2001), 167-184.

Nancy, Jean-Luc, *L'Équivalence des catastrophes (Après Fukushima)*, Paris: Galilée, 2012.

Pomian, Krzysztof, *Collectionneurs, amateurs et curieux*, Paris: Gallimard, 1987.

Rivallain, Josette, «Cabinets de curiosité, aux origines des musées», *Outre-mers*, 332-33 (2001), 17-35.

Schlosser, Julius von, *Las cámaras artísticas y maravillosas del Renacimiento tardío*, Madrid: Akal, 1998.

Sebald, W. G., 2003, *Historia natural de la destrucción*, traducción de Miguel Sáenz, Barcelona, Anagrama.

Valéry, Paul, «Le Problème des musées», J. Hytier (ed.), *Œuvres*, Paris: Gallimard. Bibl. de la Pléiade, 1960.

Whyman, Tom, «Understanding Adorno on 'Natural History'», *International Journal of Philosophical Studies*, (2016), 1-21.

Ana Lía Gabrieloni
alg.unrn@gmail.com
ana.gabrieloni@conicet.gov.ar
30 de abril de 2021